

Ext-.

**Microhistorias de la alteri-
dad cultural encarnada.**

Ext-.

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Ext-.

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Zenaida Reyes Arévalo
NIUB: 16689422

Tutor: Ricardo Guixà Frutos
Facultad de Bellas Artes
Universitat de Barcelona

Índice

Abstract y Palabras clave	<i>pag.5</i>
Objetivos	<i>pag. 7</i>
Metodología y líneas de investigación	<i>pag.8,9</i>
Referentes artísticos	<i>pag. 10-13</i>
Antecedentes	<i>pag. 14-17</i>
Desarrollo Conceptual	<i>pag. 18-21</i>
Desarrollo Procesual	<i>pag.22-24</i>
Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.	<i>pag.25-36</i>
Propuesta de instalación	<i>pag. 37-40</i>
Conclusiones	<i>pag. 41</i>
Agradecimiento	<i>pag.42</i>
Bibliografía	<i>pag.43</i>

Ext.

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Abstract | Palabras clave

Ext-. Microhistorias de la alteridad encarnada es un proyecto formado por una serie de obras interdisciplinarias en las cuales reflexiono sobre la percepción de la alteridad cultural en el contexto actual de Barcelona.

En él cuestiono la construcción de la identidad moldeada por la recepción de la mirada autóctona hacia el extranjero y la representación mediática de lo considerado exótico. El proyecto se despliega en seis intervenciones que parten de un suceso histórico concreto hasta llegar a un nivel personal autobiográfico, involucrando constantemente al espectador a través de acciones directas sobre cada pieza en el formato expositivo.

Alteridad cultural - Construcción identitaria - Estereotipo - Exotismo - Poscolonialismo - Imagen - Barcelona - Memoria

Ext.- Microstories of embodied cultural otherness is a project constituted of a series of interdisciplinary works in which I explore the issues on the perceptions of cultural otherness in the contemporary context of Barcelona.

I debate the construction of identity, shaped by the reception of the autochthonous glance given to the outsider and the media representation of what's consider exotic. The project contains a series of six interventions starting with a historical approach to get to a much more personal and autobiographic stage, constantly demanding the spectator to get involved as an active agent in the display of every piece.

Cultural Otherness - Identity Construction - Stereotypes - Exotism - Postcolonialism - Image - Barcelona - Memory

Ext-.

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Objetivos

- Indagar en la memoria colectiva de un espacio urbano, centrándome en las exhibiciones vivas de personas consideradas exóticas que forman parte del pasado de la Ciudad y establecer relaciones con los procesos actuales de asimilación del otro, ahora cercano, tangible y cotidiano.
- Deshacer los tópicos culturales producidos por los medios de comunicación y reproducidos a nivel social por los sujetos alterizados, enfocándome en la importancia de la representación visual sobre el proceso de construcción identitario.
- Cuestionar el papel de la fotografía al servicio tanto de las ramas científicas que clasifican al hombre bajo estándares etnocentristas en un contexto colonial, como al régimen de detección y registro policial en la contemporaneidad postcolonial.
- Desarrollar la investigación temática a través de la creación plástica en el marco de las bellas artes.
- Interceptar al espectador de la obra y volverlo un agente activo dentro del desarrollo del formato expositivo de la instalación, involucrándolo de manera directa con las piezas.

Metodología

Este proyecto ha ido desarrollándose, al menos de manera empírica, al mismo tiempo que he ido sobrellevando mi emigración a Barcelona hace cuatro años. Entendiendo el arte como una herramienta transformadora para lidiar con inquietudes personales desde la creación, el proceso de trabajo que he ido siguiendo podría definirse como un trayecto terapéutico para afrontar desde la investigación histórica y experimental situaciones que forman parte de mi experiencia vital.

Luego de una serie de complicadas renovaciones del permiso de residencia por estudios, la intención de reflexionar en torno al tema de la construcción identitaria y la separación de las personas por categorías llegó al punto de convertirse en una necesidad dentro de mi discurso artístico. Al ser una fijación con antecedentes, consideré necesario establecer relaciones entre prácticas pasadas y sucesos cotidianos para abordar de manera extensa aspectos que otros acercamientos anteriores carecían, con el propósito de lograr una evolución progresiva en la cual las piezas se reforzasen entre sí.

Descripción del proceso según los medios utilizados:

La imagen como arma simbólica.

Dentro de un contexto cada vez más acostumbrado a un flujo constante de fotografías y videos, la imagen se ha constituido como base vertebradora de la sociedad actual. A través de ella consumimos experiencias y producimos conocimiento, por lo que está se ha convertido en un componente vital dentro de la metodología de mis proyectos.

“El reto de asumirse como otro en el retrato fotográfico, es deliberadamente una opción del sujeto o del fotógrafo; y no necesariamente implica la anulación de la propia identidad. En el ejercicio de fotografiar, la pose y la simulación hacen parte del retrato y pueden ayudar a construir un nuevo imaginario identitario que también identifica al sujeto.” (Ribero, L. 2015, p. 5)

Así como esta ha formado parte de la creación y consolidación de imaginarios alienantes, se ha de reconocer en ella el potencial como herramienta subversiva de los mismos. En cada uno de los planteamientos creativos de este trabajo la imagen ha sido el punto a partir del cual he ido generando diversas reflexiones., actuando tanto como soporte final, así como material de estudio.

¿Empoderarlos o apoderarme? La autoreferencialidad como recurso.

Tras un intento fallido por realizar un proyecto documental sobre los primeros meses de una pareja de salvadoreños recién llegados a Barcelona en la formación de su nuevo hogar, para un trabajo en la asignatura de Procesos Documentales, tuve que replantearme la manera de abordar cualquier práctica fotográfica con enfoque social y posicionarme ante un dilema ético sobre como representar problemáticas sociales sin caer en relaciones de poder entre los fotografiados y mi cámara. Fue en ese momento cuando decidí utilizar mi propio cuerpo como instrumento portador y símbolo de las fronteras que quería representar, dada mi condición de inmigrante latinoamericana.

Personificar el tópico

El miedo a ser reducida a arquetipos de comportamiento reproducidos a nivel mediático fue lo que me llevo a iniciar sesiones performativas creadas expresamente para ser registradas a través de la cámara, a puerta cerrada, donde incorporaba a mi aspecto todo aquello que más odiaba de los estereotipos existentes en torno a la apariencia de las mujeres latinoamericanas a nivel internacional.

En un intento por exorcizar los imaginarios que me perseguían, decidí que la mejor forma de superar el miedo a ello fue dejar de huir de las imágenes, para asumir esos personajes y poner en evidencia toda la construcción de los mismo a través de la sátira y el humor. Tras iniciar las recreaciones sin ningún propósito concreto más que el de una terapia de choque, termine por encontrar en el autorretrato y la ficción toda una serie de posibilidades sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que decidimos proyectar hacia los demás.

Líneas de investigación

Ext.- de extranjero o extraño como términos aplicados para definir al otro, pero así también de exteriorizar los dilemas internos del individuo que se asume a sí mismo como otro. La propuesta se separa en dos líneas de trabajo que se complementan la una a la otra.

En el primer apartado he llevado a cabo una investigación histórica basada en el estudio de los zoológicos humanos que existieron en Barcelona entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los archivos de prensa como recurso de contextualización me sirvieron para establecer una base sobre como eran mediatizadas este tipo de actividades y la acogida que tuvieron por parte de los ciudadanos de la época.

Por el otro, y bajo la influencia de los sucesos investigados en el primer apartado, continuo con una línea de trabajo mucho más personal donde la auto referencialidad y la ficción son las herramientas principales para encarnar las barreras actuales que surgen dentro de la construcción de los discursos identitarios en el presente, haciendo del cuerpo y del rostro portadores de la diferenciación.

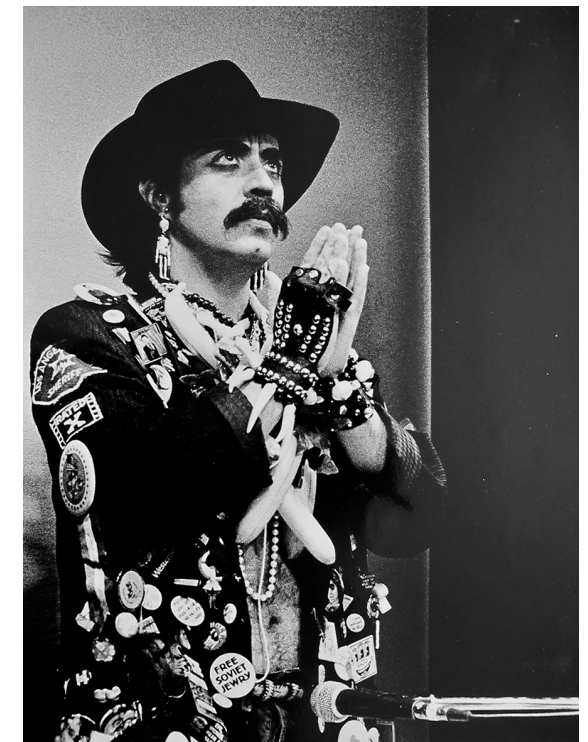
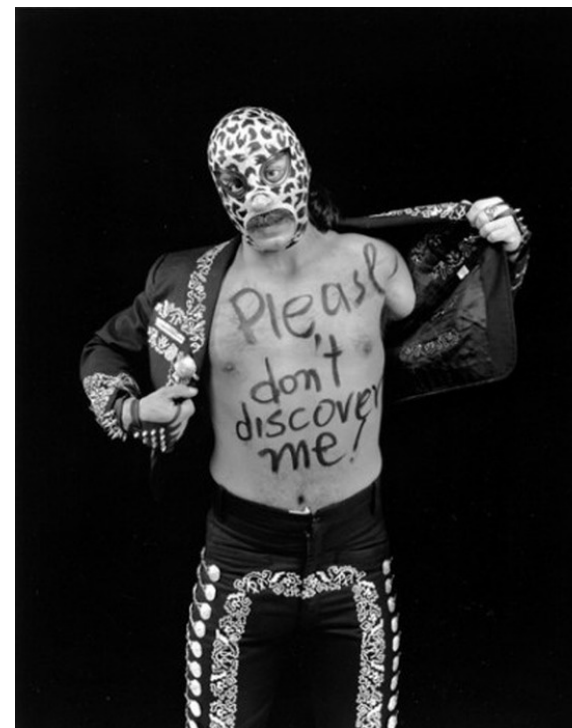
Mientras trabajaba de becaria en la biblioteca de la facultad, hojear la revista EXIT, especializada en fotografía, era mi pasatiempo favorito. Recuerdo haber sentido una curiosidad especial cuando llego en los primeros meses de mi beca, el ejemplar número 60 que trataba específicamente sobre el uso de la máscara en las prácticas fotográficas. Tras revisarlo, y encontrar en él fotografías y textos del performer Guillermo Gomez Peña este se convirtió en uno de mis referentes principales a la hora de abordar el autorretrato para hablar sobre los miedos que se depositan en la representación visual del otro.

Hommo Fronterizus.

Mexicano y estadounidense, el artista del performance Guillermo Gomez Peña se define a sí mismo como chicano. Su discurso se articula en torno al cruce de fronteras entendidas como la separación física entre las naciones, el primer mundo con el subdesarrollo y las propias disciplinas artísticas.

A pesar de que las fotografías de sus performances fueron lo que me llevo a conocer el resto de su trabajo artístico, es en libros como *Ethno-Techo* que el artista puede extenderse dentro de un discurso de identidades híbridas en donde, en vez de huir de los estereotipos, los busca y exagera hasta la saciedad como tratando de develar la engañosa trama que yace en su interior con una fuerte sátira respecto al miedo que existe en la cultura estadounidense hacía el inmigrante

“La frontera es lo único que compartimos “

El Warrior, Gringostroika y El Border Brujo
Guillermo Gomez Peña, 1992.

Referentes

The Couple in a Cage 1992-1993.
Guillermo Gómez-Peña y Coco Fusco.

A través de él pude conocer a todo un movimiento de artistas de procedencia latinoamericana residentes en Estados Unidos, que cuestionan la visión del salvaje, herencia del imaginario colonial, representado en el contexto migratorio actual. Fue así como encontré el trabajo de Coco Fusco.

Mitos culturales de la mujer latinoamericana, Coco Fusco.

En sus trabajos la artista establece relaciones entre las mujeres latinoamericanas, la comida y el sexo. En el performance *STUFF* ella reinterpreta la mirada occidental hacia mitos culturales aprovechados por el turismo donde la comida esta directamente ligada a la representación erótica de la mujer. Mediante el canibalismo simbólico, ella centra sus acciones en la metáfora del consumo cultural como el robo identitario de los países primermundistas hacia sus destinos vacacionales predilectos.

Stuff, 1996-1999
Coco Fusco y Nao Bustamante

Referentes

Imagen y palabra en las políticas identitarias.

Lorna Simpson es considerada como una fotógrafa conceptual que centra sus proyectos en la construcción de las políticas identitarias de la población afroamericana mezclando la palabra y la fragmentación de la imagen. Género, raza y cultura de procedencia son las premisas que explorar dentro de sus proyectos para desplegar toda una serie de problemáticas sobre la percepción de ser una mujer negra en estados unidos y de ser vista como ciudadana de segunda clase.

Five Day Forecast 1991
Lorna Simpson

Repensar las imágenes históricas del otro.

Carrie Mae Weems cuestiona constantemente el rol de los afroamericanos dentro de la sociedad estadounidense, tocando temas de identidad cultural y haciendo una revisión histórica de cómo la comunidad ha sido representada a nivel mediático.

El proyecto *From Here I Saw What Happened and I Cried* ha tenido un peso importante en mi aproximación a la fotografía antropológica. En él se apropia de los retratos de esclavos que realizó Louis Agassiz, en el año 1850, refotografiándolos y dotándolos de la voz que no tuvieron en su época a través de textos sobre las imágenes. Obteniendo una nueva lectura de las imágenes, ya no vistos a través del Estados Unidos esclavista sino como sujetos que han silenciados a lo largo de la historia y reducidos a una tipología de raza.

Referentes

From Here I Saw What Happened and I
Cried, 1995-1996
Carrie Mae Weems

Antecedentes

Los primeros trabajos que realicé dentro de mi recorrido en la facultad, ahora vistos en retrospectiva, correspondían a una primera etapa de adaptación a un nuevo contexto donde la ausencia y la ruptura física con el hogar fueron la temática principal mientras lidiaba con el malestar crónico de no sentir pertenencia ni aquí ni allá. Pasado el primer curso, la novedad con la que veía todo a mi alrededor fue disminuyendo hasta el grado de convertirse en agobio. A pesar de que mi proceso migratorio no había sido forzoso sino voluntario, una vez instalada en una rutina que obedecía a los ritmos de la ciudad, fue surgiendo en mi la necesidad de cuestionar las dinámicas normalizadas tanto de la sociedad que había abandonado como en la que me había acogido.

Topmanta, 2015.

Manta escayolada y reforzada con pegamento, cuerda y pinchos de cactus teñidos de negro. 1.30 de ancho por 80 cm de alto.

El primer proyecto que realicé enfocado hacia una problemática carácter social y el único en el que no hice un uso exclusivo de la imagen como soporte fue para la pieza escultórica Topmanta. La reproducción en escayola del bulto que son obligados a llevar a diario los manteros para poder subsistir de la venta ambulante sin tener acceso a otro tipo de trabajo servían de metáfora visual a la carga emocional de la que son portadores tras su emigración a Barcelona. La pieza esta recubierta de pinchos extraídos de un cactus, que hacen referencia a la actitud hostil con la que se encuentran por parte de un sector de la población una vez instalados en el país de destino.

Antecedentes

Teleromances, 2016.

Videoarte / Found Footage.
Idioma: castellano.
Duración: 5'28".

<https://youtu.be/sv0Y-dd0gyE>

El discurso doméstico de las telenovelas, ideado para el público femenino latinoamericano, se encuentra implícito incluso en sus espacios comerciales. Al obligar a las imágenes a interactuar entre ellas, fragmentando la pantalla en tres secuencias correspondientes a diferentes décadas, las barreras se disipan y la verdadera intención a doctrinante se vuelve evidente en un dispositivo tan importante a nivel social en mi contexto de procedencia. A lo largo del video, se van produciendo una serie de interrupciones publicitarias que mezclan los labores domésticos con la inmanente naturaleza de la mujer.

Al apropiarme de anuncios televisivos de la década de los ochenta, la brecha temporal entre el espectador contemporáneo y la comunicación visual de las imágenes permite al individuo establecer con claridad cuál es el mensaje detrás de cada una de ellas.

Antecedentes

A

B

A

B

A

B

Domésticas, 2017.

Seis dípticos fotográficos impresos sobre papel satinado en soporte de cartón pluma, Letras impresas en papel adhesivo.
20 cm de largo y 30 de largo

A través de la puesta en escena me dedico a explorar por medio de un acto performativo en el espacio público las dos posibilidades laborales más comunes dentro de la ciudad de Barcelona para las mujeres de procedencia postcolonial, ambas relacionadas al servicio en el sector doméstico. Mediante este falso documental planteo una comparativa cerrada de lo que se ofrece a esta comunidad siguiendo la premisa de que el trabajo ha de dignificarnos como personas.

La prostitución y labores domésticas son las dos mayores salidas que tiene la población inmigrante femenina dentro de Barcelona. Este sector antes destinado para las jóvenes de procedencia rural comprende remuneraciones de escaso valor y siempre ha sido relacionado con las cualidades consideradas como inherentes y básicas de la feminidad.

Allò exòtic, Ciutadella. 2017.

Diorama (instalación
audiovisual)
Habitación de 2.70 m de
alto por 4m de largo y 3m
de ancho. Loop,

Allò exòtic, Ciutadella es un diorama que juega con la acotación de la mirada y la reconstrucción del paisaje a través de imaginarios creados en torno a las percepciones del exotismo en los paisajes del otro. La imagen de un paisaje, una figura que parece esconderse entre la maleza, plantas en el interior de la instalación, sonidos de cotorras y un lejano canto en un idioma desconocido son las pocas pistas que doy al espectador para que este haga un esfuerzo por ubicar el sitio de la escena. Curiosamente en repetidas ocasiones la primera respuesta suele ser las Amazonas, pero cuantos de nosotros hemos estado allí para saber que ese es el aspecto real del sitio y no una imagen más dentro de nuestra construcción visual de los paisajes idílicos. La instalación trata sobre la manipulación de la representación como sustituta de la propia experiencia.

Utilizando el lenguaje audiovisual establecido por agencias de viaje, aerolíneas y los medios de comunicación, me planteo a través de la instalación deslocalizar el exotismo que es proyectado a determinados paisajes y cambiar el sitio geográfico con la imagen de un lugar que no sólo es sobradamente conocido por los ciudadanos de Barcelona, sino que también es completamente artificial; el Parque de la Ciudadela.

Desarrollo Conceptual

“A veces creemos que nos conocemos con el tiempo, y lo único que conocemos es una secuencia de fijaciones en los espacios de la estabilidad del ser- un ser que no quiere desvanecerse...-.En sus incontables alvéolos, el espacio contiene el tiempo comprimido. Para esto está el espacio.” (Bachelard, G. 1969, p. 8)

Recuerdo tener seis años y no entender por qué mi tío que nos visitaba de Houston insistía tanto en ir a ver la antigua casa de barro donde creció con sus hermanos en el campo. Pensaba, para qué querría alguien ver los restos de una vieja choza teniendo una casa con patio delantero en el mejor país del mundo. Pasados los años, tras haber emigrado yo también ahora creo entender la necesidad de mi tío. No era la choza lo que mi tío buscaba, sino encontrarse a él mismo. A lo que había sido el en esa casa y que ahora tan lejano le quedaba.

Cuando decidí venir a Barcelona para estudiar Bellas Artes, comprendí que todo lo que había tomado por sentado sobre mí misma hasta ese momento era solo una construcción que obedecía a mi antiguo contexto. Tuve la sensación de que, al cruzar el Atlántico, en él hubiese dejado algo importante atrás, que ahora debía recomponer a partir de experiencias nuevas, de sitios nuevos, pero sobre todo desde una condición nueva.

Identidad,

1. f. Cualidad de idéntico.
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.

El propio término parece comportar una serie de contradicciones a la hora de definirse a partir de las semejanzas y distinciones con respecto a los demás. El suponerse un individuo inmerso en la búsqueda del auto conocimiento es la premisa que ha marcado el desarrollo de la investigación conceptual, queriendo entender la identidad no como un estado inamovible sino como un proceso en constante cambio.

En un mundo cada vez más conectado, las barreras espaciales han ido dejando paso a unas fronteras transitables que los extranjeros de cualquier origen (occidental o no, rico o pobre...) cruzan masivamente dando lugar a unas nuevas generaciones de emigrantes o descendientes de emigrantes cuyo yo será siempre un nuevo concepto de otro, tanto para su cultura de origen como para la de adopción. (Pardo, R. 2012, p. 83)

El discurso identitario cobra relevancia dentro de la contemporaneidad cuando este se ve amenazado de alguna manera por el poder representativo de otra entidad. Así como lo veremos en el apartado sobre los zoológicos humanos en Barcelona, la delimitación del otro parte de la necesidad personal de definirse a partir de la diferencia. Es por esa misma razón que dentro del proceso migratorio actual, los sujetos pasan a ser conscientes de su propia alteridad ante la percepción de la mirada autóctona de la sociedad de acogida.

---

¹Definición del término “identidad” por la RAE

Binomios de representación

“Históricamente, los medios de comunicación de masas han tendido a reproducir las identidades nacionales de los estados a través de su contraposición con los estereotipos relacionados con la inmigración.” (Nash, M.2005, p.64)

Estos sistemas conducen la producción de conocimiento en estructuras de opuestos binarios. La organización del conocimiento por sentidos opuestos marca una frontera de distinción entre unos y otros. La procedencia establece una relación jerárquica de oposiciones con un lado como dominante y otro como subordinado. Cuando el sistema de representación identifica la otredad en determinados colectivos por nociones de género, raza y nacionalidad, como un factor inherente a las personas, este genera relaciones de desigualdad dentro de la sociedad.

A medida que la relación de la sociedad autóctona frente a la población migrante es representada como conflictiva, estas son reproducidas y asimiladas automáticamente dentro de la construcción identitaria por ambas. En el encuentro con alteridades ajenas y extrañas, el criterio de corte estará siempre en función del supuesto de humanidad que un grupo ha decidido que es el que mejor expresa y afirma su existencia y su naturaleza. (León, E. 2009. p.69)

Es mediante esta separación que crece la necesidad de pertenencia a una identidad colectiva en un mundo globalizado, donde el entramado social parece fragmentarse cada vez más. La tendencia hacia la búsqueda de los orígenes y las raíces de la tradición es claramente reforzada dentro de un contexto donde ya no se habla del otro lejano sino de la alteridad cercana en una sociedad en camino hacia la hibridación cultural.

La fotografía, registro de la otredad

“Es innegable el crecimiento de la fotografía en concordancia con el contexto que la ha rodeado. Una de las disciplinas afines a su origen es la antropología, cuya interrelación, ha proporcionado algunas herramientas necesarias para comprender las actitudes de una sociedad -la occidental en este caso- respecto a las demás.” (Calvo, L. y Mañà. 1994. p.205)

Para comprender la relación de la fotografía con la antropología se ha de recordar que se originaron en un contexto colonial que condicionó el desarrollo de ambas, resultando en la consolidación de imágenes estereotipadas de los pueblos no occidentales a través de la premisa evolucionista del exotismo como estado primitivo de la sociedad moderna.

Tras un aceleramiento en la europeización de las tribus dentro de los procesos coloniales de siglo XIX, la necesidad de obtener un registro fiable de los comportamientos y aspecto de ellas antes de ser contaminadas por la expansión occidental como sujetos de estudio fue lo que los llevo a buscar métodos de ejecución rápidos y precisos. Los avances de la técnica fotográfica permitieron establecer métodos de medición utilizados para la producción y tipología de razas a través de instrucciones específicas aplicadas al retrato.

La inquietud delante de la alteridad no es fácilmente superable -como muestra el auge actual de partidos políticos xenófobos poniendo de manifiesto el miedo atávico hacia el extraño, combatido con una racionalización de un racismo que estigmatiza al otro, dejando patente que este complejo de superioridad formulado y razonado por los antropólogos positivistas decimonónicos permanece peligrosamente latente en el inconsciente colectivo europeo. (Guixà, R. 2012, p. 71)

El valor que se deposita en la fotografía científica como documento verídico de la realidad creó una representación visual del buen salvaje que aún permanece en la mirada de la cultura occidental. Comprender el origen de estos imaginarios es de gran ayuda para analizar su papel dentro la contemporaneidad.

Primeros encuentros con el otro. Zoológicos humanos en Barcelona.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX Europa y Estados Unidos se encuentran dentro de una expansión imperialista donde las exposiciones universales eran el formato más popular para mostrar su firme fe en los avances tecnológicos como evidencia del progreso, esto les daba la oportunidad de establecer ciudades como referentes dentro del marco occidental.

Existían todo tipo de exposiciones por lo que no era de extrañar que dentro de este gran bagaje de exhibiciones hubiese unas centradas en satisfacer la curiosidad lasciva por las maneras de vivir del “otro”, el salvaje. Poblaciones vistas bajo la mirada eurocéntrica como seres primitivos eran traídos hasta territorio europeo para ser mostrados como individuos más cercanos a lo animal que a lo humano.

Aprovechando el interés por parte de los ciudadanos europeos por conocer a los seres extraños con los cuales sólo habían tenido contacto a través de fotografías, se realizaba todo un despliegue de medios para poder exhibirlos en exposiciones itinerantes. Estas exposiciones nacían de la necesidad burguesa de establecer relaciones internacionales y de obtener una presencia pública como ciudad potencia.

Exhibiciones

Buffalo Bill's Wild West Show, Calle Aribau y Roselló 1889.

Tribu Ashanti, Ronda Universitat número 35, 1897.

Tribu Senegalesa , Tibidabo 1913.

Tribu Fulah, Tibidabo 1925 .

Estos eventos no centraron su foco de atención en las peripecias y habilidades de los individuos que exhibían sino que intentaran recrear un aire de autenticidad forzándoles a mantener sus rituales cotidianos, complementados por talleres de artesanía y alguno que otro baile que anunciaban esporádicamente en los periódicos, para atraer más espectadores cuando la afluencia bajaba.

Desarrollo Conceptual

La falta de montajes exóticos que solía acompañar a otras exhibiciones en ciudades como París, fue un aspecto criticado por los asiduos y periódicos de la época pues consideraban que era un aspecto importante para complacer al espectador en la experiencia de ubicarlos dentro de otro contexto, lejano y desconocido sugiriendo el Parque de la ciudadela como un mejor escenario para recrearlas.

El estereotipo como recurso alienante

La creación y consolidación de estereotipos dentro del imaginario colonial, hablaba no solo de la sociedad que representaba sino a su vez de la sociedad que los creaba. La consolidación de dichos tópicos en el imaginario del otro entendido como un ser bárbaro e inferior tiene repercusiones que resuena en la actualidad.

La estereotipación exotizante de la mujer "inmigrante" se evidencia como una construcción cultural y un convencionalismo social que en principio poco tiene que ver con las experiencias vividas por los sujetos en los que se proyecta la fascinación. Sin embargo, la exposición continua a la representación de la alteridad acaba afectando a la identidad de los sujetos subalternos. (Vives, A., García, A., López, L. y Torres, G. 2011 p.197)

Para utilizar un ejemplo concreto desarrollado en mis proyectos anteriores, la asociación de la mujer latinoamericana con ciertas habilidades domésticas y su incorporación en ese sector laboral dentro de la ciudad de Barcelona, es un reflejo de la visión de la población femenina de procedencia postcolonial como seres subyugados a los roles impuestos por sus culturas machistas de origen.

Sin embargo, al ubicar la raíz de esta problemática en un factor ajeno, no se reconoce la apropiación de estos tópicos sobre las dinámicas cotidianas de la propia sociedad.

Por una parte se ha consolidado el modelo de mujer hipersexualizada y físicamente atractiva de procedencia normalmente latinoamericana, africana o europea oriental. En segundo lugar, la otra mujer prototípica se ha concretado en la mujer musulmana como esposa fuertemente subyugada a su marido y recluida en el espacio doméstico. Así pues, a la mayor igualdad entre hombres y mujeres se asimilado a la cultura moderna occidental, se le han opuesto unas relaciones de género "tercermundistas" o la mayor parte de colectivos inmigrados. (Vives, A. et al. 2011 p.197)

Al ser la única opción que los individuos migrados tienen como representación en el nuevo contexto, las ideas preconcebidas tanto de apariencia como de comportamiento sobre su cultura de ascendencia son asumidas por dentro del proceso de construcción identitario del emigrado.

Desarrollo Procesual

Como ya lo he mencionado antes la propuesta consiste en una serie de seis obras que tienen como punto de partida en común cuestionar la percepción cultural del otro. A pesar de que en una primera instancia todas las piezas tienen una aproximación diferente hacia el tema, algunas de ellas dependieron del desarrollo conceptual de otras para procurar mantener un diálogo abierto entre todas. Hacer una descripción cronológica sobre todo el proceso de creación resulta difícil considerando que no se trata de un proyecto que tenía como propósito una formalización final única, sino del despliegue de un conjunto de obras multidisciplinarias, cada una con sus necesidades específicas.

Teniendo clara la idea a tratar desde un inicio, debo incluir en el proceso cuatro sucesos que ocurrieron por razones externas a mi control pero que marcaron tanto mi experiencia a nivel personal como el trayecto que tomaría cada intervención.

Maneras de mirar el Museo de Etnología de Barcelona.

Con el propósito de ver si lo de "colonial" sólo lo habían quitado del nombre original del Museo, realicé una serie de visitas en los primeros meses de este recorrido queriendo encontrar en él algún rastro de la mirada peyorativa eurocentrista hacia las otras culturas. Evidentemente, no fue así. Para mi sorpresa gran cantidad de material perteneciente al archivo del museo había sido trasladado a otras instituciones y lo único que quedaba representativo de Latinoamérica ocupaba unas seis pequeñas estanterías abarrotadas de artefactos en su mayoría provenientes de Perú. Todo lo que aún se conserva de la colección actualmente esta resguardado bajo vitrinas en el piso subterráneo.

Al intuir que no obtendría mayor información de los objetos en exposición, recurrí a la Biblioteca que se encuentra dentro de la instalación con la voluntad de encontrar material que me sirviese como base para desarrollar el apartado de investigación sobre sucesos históricos concretos ocurridos dentro del contexto de Barcelona en los que la percepción la población autóctona hacia los sujetos alterizados hubiese dado pie a actividades que en la actualidad fuesen inaceptables. Así fue como llego a mis manos uno de los principales referentes bibliográficos del proyecto titulado *Maneras de Mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía*.

La diferencia inherente tras la conferencia de Avtar Brah.

Durante el mes de marzo se realizaron las primeras conferencias de un ciclo de intervenciones que se llevarán a cabo en el transcurso del 2018 en la Virreina Centre de la Imatge sobre la racialización de la mujer emigrada. Avtar Brah, socióloga y antigua profesora del Birbeck College, fue la encargada de abrir la programación con una charla titulada La diferencia inherente. Una perspectiva diaspórica. Esa tarde, concentradas en la sala de conferencias llena hasta su cupo límite, nos encontramos una gran cantidad de mujeres de diversas nacionalidades, ansiosas por escuchar su discurso con la esperanza de encontrar un alivio al malestar constante de vivir en unos tiempos tan desoladores, donde tal y como lo dice ella nosotras habitamos la frontera.

Roman-Photo Marsella

Aunque no es muy común que dentro del proceso de creativo tenga pensado el soporte antes que la idea a desarrollar es cierto que la tentativa de utilizar el formato fotonovela rondaba por mi cabeza desde hace un tiempo. De hecho, de todas las formalizaciones disciplinares que empleé para el trabajo final, esta fue la primera que tuve como tentativa.

Pero al ver el tiempo con el que contaba para desarrollar no una sino varias piezas y no tener claro el contenido narrativo, quise descartar la opción. Gracias al descubrimiento de mi tutor sobre una exposición dedicada exclusivamente a la fotonovela en el MUCEM de Marsella, decidí viajar hasta allá para ver de primera mano las diversas posibilidades que el formato ofrece más allá de la noción de ser una novela rosa narrada en imágenes a la que suele reducirse con normalidad.

Resolución no favorable

Me encontraba en trámite de renovación del permiso de estudiante desde noviembre del año pasado. Justo a la vuelta de mi visita al MUCEM, encuentro una carta en la que se me notifica por parte de extranjería que mi solicitud había sido resuelta por fin, pero no de la manera en que me lo esperaba. A estas alturas del curso a punto de acabar el grado sigo con mi permiso caducado y en trámites de apelación a la resolución a través de una abogada especializada en estos temas mientras continúo acumulando originales y fotocopias de cantidad de documentos con una espera que podría extenderse de hasta 5 meses para obtener una nueva respuesta.

Tras tener en cuenta estos cuatro acontecimientos para comprender mejor el desarrollo del proyecto, siendo este multidisciplinar, he decidido enmarcar cada aproximación en las dos vertientes de investigación con la intención de simplificar el complejo recorrido de creación.

Zoológicos humanos en Barcelona

Luego de haber obtenido las fechas en la que se llevaron a cabo las exhibiciones vivas consultando la biblioteca del Museo Etnológico, inicié una búsqueda por conseguir ejemplares originales de los periódicos de la época como documentos auténticos de los hechos.

Depositó mis esperanzas en una pequeña tienda ubicada en la calle Joaquim Costa del Raval, que se especializa en la venta de tal y como ya lo dice su nombre La prensa de aquel día. Al llegar hable con los propietarios sobre el material que estaba buscando, pero me comentaron que esas fechas sobrepasaban en antigüedad al archivo que ellos tenían en su depósito, sobre todo considerando que dos de las cuatro exhibiciones ocurrieron a finales del siglo XIX. A pesar de ello, pude obtener un ejemplar que correspondía al último zoológico humano ubicado en el Tibidabo que data del año 1925, el cual me sirvió de referente estético para hacer las reproducciones que conforman una de las piezas de esta línea de trabajo.

Encarnando la diferencia

Bajo esta línea de trabajo realicé una secuencia de aproximaciones experimentales en las que aceptaba la condición de ser considerada un ser alterizado dentro de la sociedad contemporánea de Barcelona, afectando esto mis relaciones tanto con los demás como mi propia percepción de mi misma. Para ello, habiendo asumido antes roles performativos en otros trabajos, hice una revisión de los personajes que había ido recreando durante mis performances privados para desarrollar una reflexión sobre la diferencia entre ser una mujer Latinoamérica y ser vista como tal. El autorretrato es el recurso fundamental que utilizo en diferentes formatos para explorar dichas inquietudes.

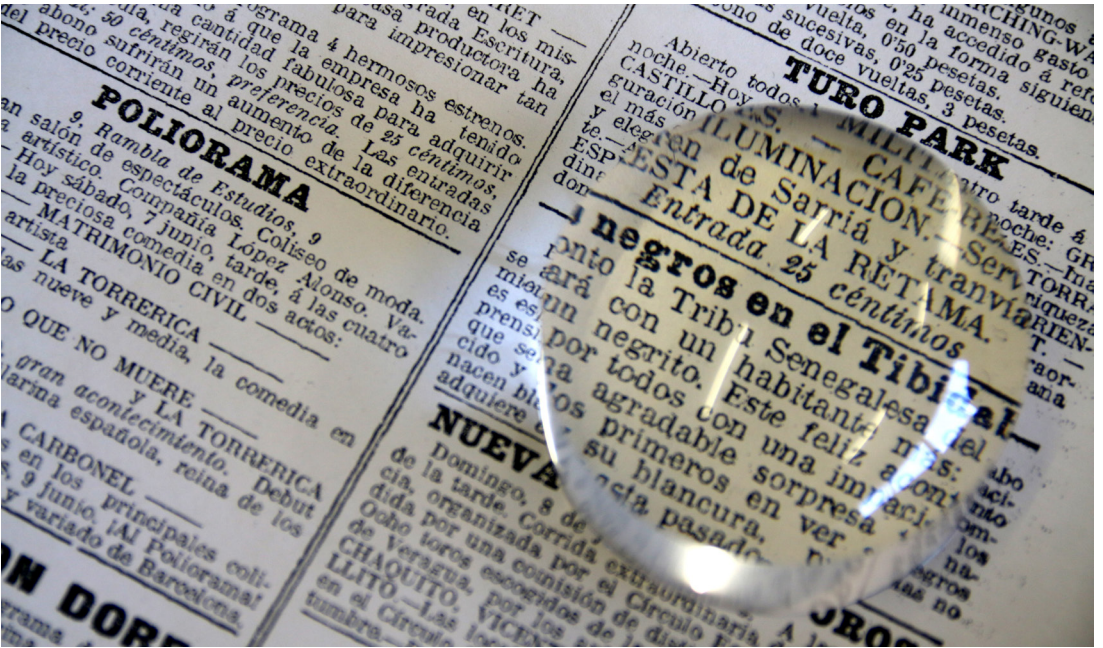
En la prensa de aquel día

Esta pieza se compone de cuatro reproducciones de prensa donde fueron publicadas las exhibiciones y las respectivas fotografías del estado actual de cada sitio donde se llevaron a cabo. Al no ser capaz de conseguir copias originales de todos los zoológicos humanos, opté por imprimir los archivos del depósito digital de la Vanguardia sobre un papel de apariencia similar tanto en gramaje como en formato, posteriormente tiñéndolos con café para darles un aspecto de envejecido.

Decidí conservar e imprimir la página completa de la publicación para que el lector pueda contextualizar a la Barcelona de aquel entonces, comprendiendo las dinámicas normalizadas dentro de su cotidianidad muy diferente a la realidad actual.

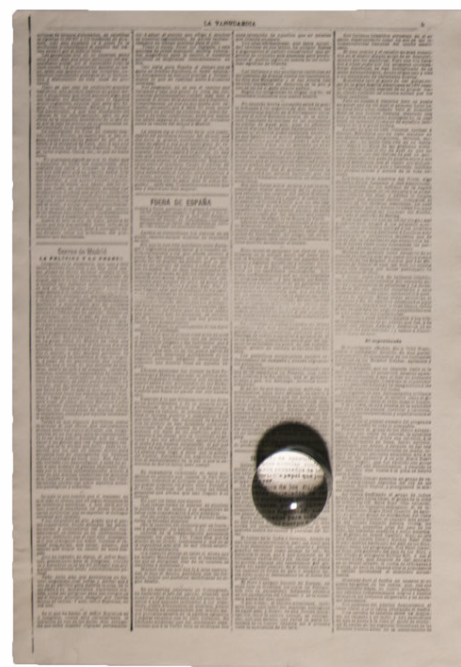
Para brindar pistas de la noticia de interés al espectador he colocado unas lupas diseñadas especialmente para facilitar la lectura de prensa, pero no las he fijado con la intención de que el lector pueda recorrer las páginas completas si así lo desea.

Las fotografías fueron realizadas al revisitar los espacios con el propósito de registrar a través de mi cámara las actividades cotidianas que envuelven actualmente, pero han sido tratadas para que en su apariencia contengan un aire que no pertenece al presente. Al colocar todos sus componentes sobre una mesa, tanto las fotografías como las reproducciones de prensa obligan al espectador a establecer conexiones entre imagen y palabra, produciendo un ejercicio de reflexión en el cual únicamente se puede intuir lo que fue de esos espacios a través de la imaginación, al no contar con un archivo fotográfico que ilustre los hechos relatados en prensa.

Nuevo miembro en la exhibición. Tribu Senegalesa, *La vanguardia*, 1913.
Casanova foto, estado actual de Ronda Universitat número 35,

Ext.
Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Ruta de la vergonya

El mapa se constituye de nueve planimetrías ortofotográficas hechas en 1986, extraídas del archivo digital del Instituto cartográfico y geológico de Cataluña. Recompuse las fotografías con el objetivo de formar una sola imagen a gran formato de la ciudad de Barcelona desde una visión aérea.

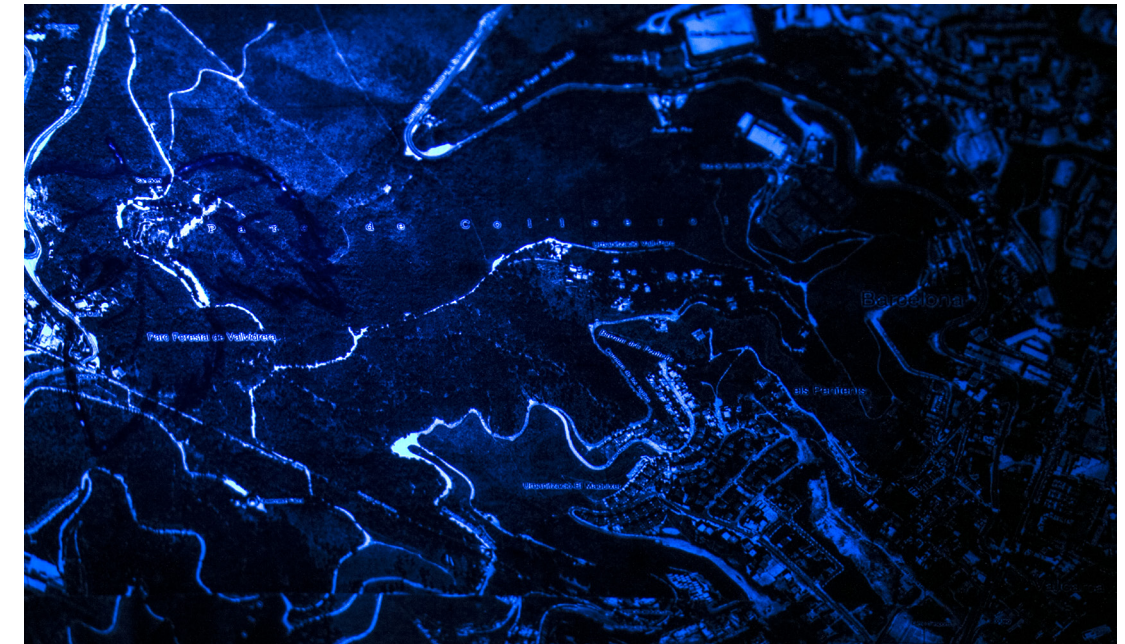
Al recorrer todos los sitios donde ocurrieron las exhibiciones, era importante para mí marcar el espacio que ocuparon dentro una cartografía de la ciudad para que el espectador pudiese ubicar los lugares y obtener una nueva lectura de ellos.

Pero, así como no son visibles los rastros de estas exhibiciones sobre la memoria del espacio público urbano, tampoco debían serlo las marcas sobre el mapa.

Para ello hice una serie de experimentos con tinta ultravioleta sobre papel, a pesar de que resultó complejo lograr que la tinta permaneciera sobre el material una vez impreso, me empeñé en conseguir que a la luz natural estas no pudiesen ser vistas sobre el mapa. Para la instalación de la pieza, esta se ubicara en el interior de una habitación oscura y el espectador dispondrá de una linterna de luz negra para alumbrar el mapa. La intención es invitarlo a recorrer la imagen hasta encontrar lo que esconde el espacio a simple vista.

Las intervenciones que hice sobre el mapa son un calco de una ilustración extraída de la revista *La ilustración artística*, la cual para la exhibición de los Aschantís en Ronda Universitat publicó un número especial dedicado a informar sobre las costumbres que mantenía la tribu hasta su reciente colonización por el Imperio Británico para la época.

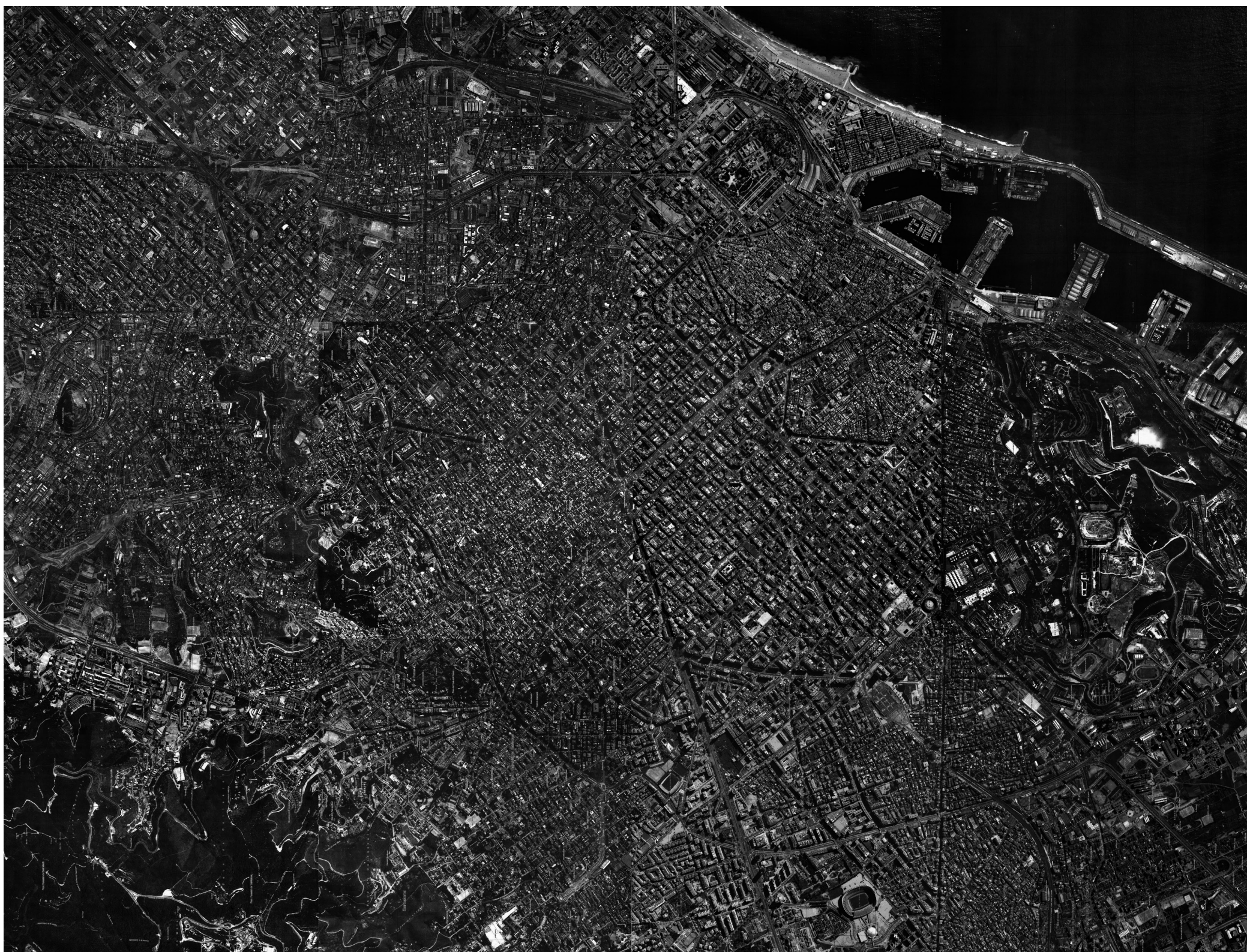
Como se puede observar en la imagen, la figura representativa del ciudadano catalán tapa con una hoja enorme el cuerpo desnudo de dos de las mujeres de la tribu remarcando la naturaleza salvaje de los exhibidos en contraste con el civismo de la sociedad europea.

Luz ultravioleta sobre mapa.

Ilustración publicada para la exhibición de Ashantis por *La ilustración artística*.

Ext.-

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Eva y Adán

en El Mango de la alteridad consciente

Se trata de una fotonovela que utiliza como hilo narrativo una reinterpretación del mito cristiano de la creación.

Esta pieza podría definirse como un intento por recuperar un suceso histórico en la memoria de la ciudad utilizando una narrativa sobradamente conocida por el público en general para incorporarla al contexto migratorio presente.

La fotonovela gozó de mucha popularidad durante la de los 80 y principios de los 90 en Latinoamérica, siendo utilizado principalmente para narrativas románticas de carácter rosa. La accesibilidad del formato y su inherente frescura me pareció la oportunidad perfecta para darle un giro tanto a historias hegemónicas, así como para romper con los tópicos de la apariencia del hombre y la mujer latinoamericanos.

Para su creación fue imprescindible tener claras tanto la secuencia y encuadre de imágenes, así como el storyboard y el guion antes de realizar las sesiones fotográficas para las cuales conté con la colaboración de dos compañeros de la facultad. Como en anteriores proyectos, el personaje femenino decidí encarnarlo yo escogiendo a Valentín Valdiviezo como el interpreté de Adán, ya que ninguno de los dos encajamos dentro del arquetipo de latino que se suele utilizarse en la representación mediática.

Eva y Adán tras comerse la fruta exótica del paraíso tropical, emigran del edén al descubrirse como atracción viva en el parque de la ciudadela. Al ser conscientes de su condición deben asumirla y vagar por la ciudad como especímenes en fuga.

Ext.-
Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Latina Faces DIY

Este es el único proyecto para el cual no realicé material nuevo, sino que examiné los estereotipos que había personificado anteriormente y tras una selección de cuatro los fragmenté en marcos de diapositiva para que los espectadores pudiesen deconstruir y volver a ensamblar el rostro a partir de las fracciones de los autorretratos. Cada una de las imágenes se apropia de la visión externa mediatizada del aspecto de una mujer de procedencia postcolonial, y lo incorpora en una representación satírica de cómo hacer de latina para poder ser percibida ante los demás como tal.

Las imágenes están impresas sobre papel film, recortadas y recompuestas sobre una serie de marcos de diapositiva de 4 cm², acompañadas por cajas de luz individuales donde se pueden apreciar las imágenes de los arquetipos por completo. La intención es que el espectador pueda examinar en detalle lo que compone la creación de la imagen, cada grano, cada mentira. El conjunto de diapositivas está dispuesto sobre una mesa de luz, desorganizadas para involucrar a los demás en el proceso de creación de nuevos rostros que escapen a los tópicos visuales normalizados.

Encarnando la diferencia

Cuatro Autorretratos Seleccionados.
Fotografías recortadas y colocadas dentro de marcos de diapositivas.

Ext.-

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Monomanías

Monomanías

Video reproducido en loop en el cual exteriorizo pensamientos que han surgido a lo largo de experiencias personales a través de viñetas normalmente utilizadas en el lenguaje del comic. Es un resumen de tres ocasiones en las cuales mi percepción de otros ha sido condicionada por la idea recurrente de estar subordinada a mi procedencia a la hora de entablar relaciones con los demás. Es una especie de síntesis de cómo creo que soy observada por otros mientras yo les observo a ellos. Al estar inmersa en discursos identitarios culturales, tomo como premisa que los demás a mi alrededor también lo están encontrándome en una continua espiral de diferenciación entre la noción de un nosotros y ellos.

Por momentos, la pieza deambula entre una fotografía en movimiento y un video en pausa. Al ser todas escenas grabadas en exterior dentro de su recreación fue necesario mantener una pose estática mientras los transeúntes a travesaban el plano dando pistas de que se trata de un momento de reflexión interna congelado. He utilizado las viñetas de pensamiento para entablar una relación con el aspecto gráfico de la fotonovela, siendo en este caso una serie de video confesiones demasiado bochornosas como para ser admitidas en voz alta.

Fotograma inicial, antes de la aparición del mensaje.
Nube utilizada para exteriorizar los pensamientos internos en el video.

Ext.-

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

Exótico/ Extranjero

Instalación constituida por díptico fotográfico escondido bajo un gran volumen de fotocopias y hojas de plástico, ambas reproducciones de un material original, dispuestas sobre una mesa para que el espectador interactúe con la pieza tratando de encontrar el rostro del sujeto fotografiado.

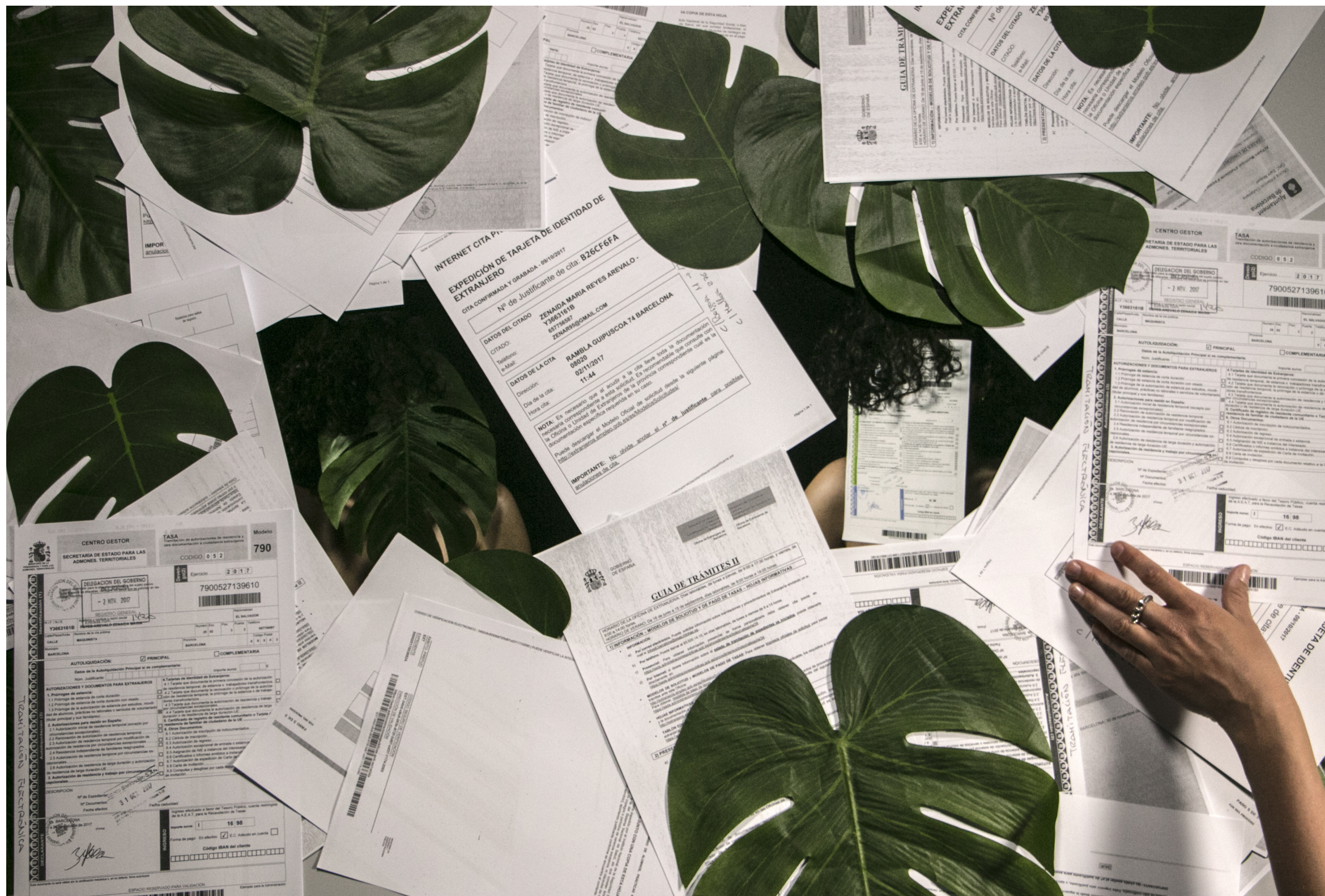
Esta última pieza es el resultado de establecer un nexo entre la aplicación del retrato para las investigaciones antropológicas desde sus inicios y el requisito de proporcionar con cada renovación de mi permiso de residencia una fotografía reciente para anexar a mi archivo. Luego de encontrar similitudes en las condiciones que hacen de un retrato válido para ambas vertientes, cuestiono la reducción del sujeto fotografiado a una tipología de étnica dentro de los estudios científicos y el registro periódico de la permanencia de un extranjero dentro de la fotografía judicial.

Para la realización de la anti-foto de carnet, he utilizado un encuadre que resultaría inútil para ambos de los casos, cubriéndome el rostro con los mismos elementos que imposibilitan la visualización de las fotografías en la instalación. Si el espectador decide escudriñar entre las hojas hasta llegar al fondo, descubrirá dos retratos en los cuales la identificación del sujeto se encuentra inaccesible.

Autorretratos en los que me cubro el rostro con una hoja de plástico y fotocopia de tasa a pagar para la renovación del NIE.

Ext.

Microhistorias de la alteridad cultural encarnada.

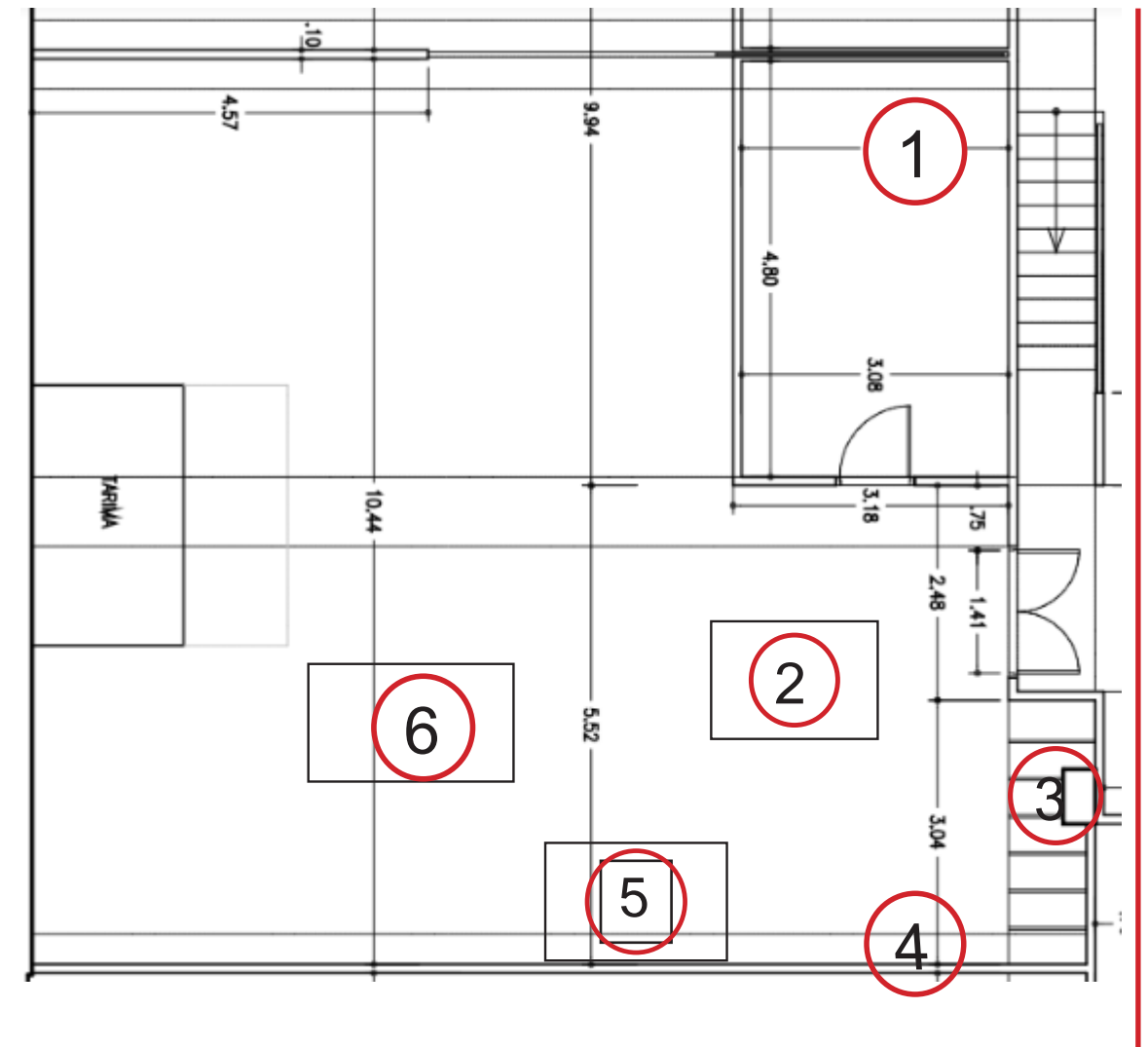
Propuesta de instalación

La instalación como formalización aglutinadora de todas las variantes que he ido desarrollando me pareció el formato ideal para introducir al espectador en una experiencia inmersiva en la que la acción fuese el factor determinante para activar las dinámicas de cada pieza.

Aunque las piezas funcionan de manera independiente, el objetivo es establecer conexiones entre todas para reforzar el discurso a través de la implicación de los otros. Considerando que la distribución de las piezas facilitará la lectura del conjunto, he tenido que adecuarme al aula 206 del edificio principal de la Facultad de Bellas Artes. En este apartado establezco el orden de cada pieza a través de un esquema visual y una síntesis explicativa de la localización de cada pieza.

- ① **Ruta de la Vergonya. Mapa sobre Pared. 90x110 cm.**
Rastrear en la oscuridad de la memoria colectiva una introducción a los primeros contactos de la sociedad Barcelonesa con el otro en el contexto colonial.
- ② **Exótico/Extranjero. Fotocopias, hojas de plástico y dos retratos dentro de vitrina sin vidrio.**
Identificar las prácticas de asimilación de la alteridad cultural, estableciendo un nexo entre los estudios antropológicos de la época moderna y los procesos de regularización de extranjería en la contemporaneidad
- ③ **Monomanías. Video reproducido en monitor con DVD sobre peana.**
Profundizar en el juego de percepciones del otro hacia los demás condicionado por la idea de la diferenciación como barrera inherente al cuerpo del emigrado.
- ④ **Eva y Adán. El mando de la alteridad consciente. Fotonovela colgada desde galería.**
Reinterpretar a través de la narrativa visual, mitos hegemónicos sobre la creación de la raza humana.
- ⑤ **Latina Faces DIY. Marcos de diapositiva sobre mesa de luz y cuatro cajas individuales con autorretratos completo de 7x7cm**
Construir nuevas imágenes a partir de los fragmentos de retratos en los que se personifican tópicos de la mujer latinoamericana representados a nivel internacional en los medios de comunicación
- ⑥ **La prensa de aquel día. Periódicos, fotografías y lupas de lectura sobre mesa.**
Analizar el espacio urbano haciendo una comparativa de las actividades desarrolladas en el pasado y el estado actual de cada sitio, comprendiendo que la percepción del otro es una herencia sustentada por el imaginario colonial, reproducida en la actualidad a través de otros mecanismos.

Propuesta de Instalación

Vista en planta con señalización del espacio a utilizar en el Aula 206 1 de la Facultad de Bellas Artes para la propuesta de instalación

Propuesta de Instalación

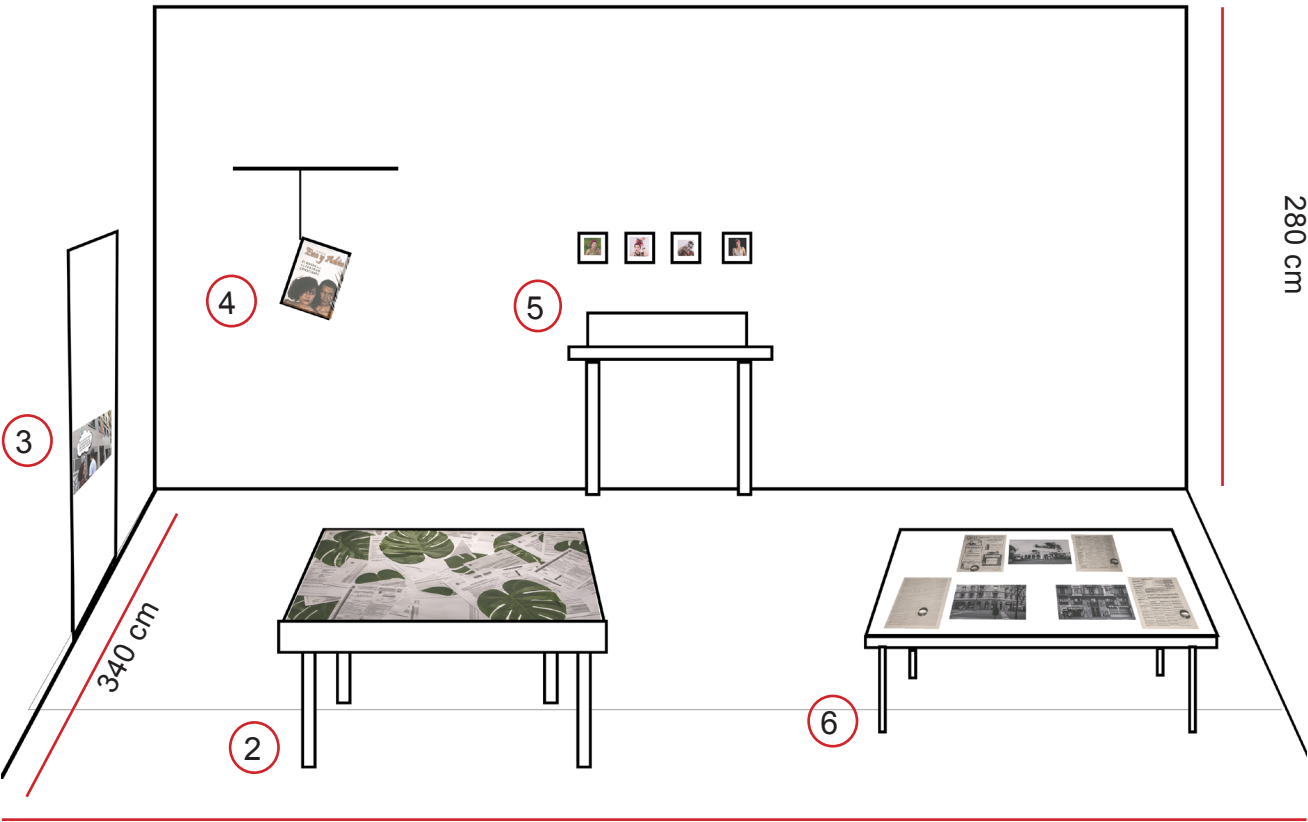

Fotomontaje de la pieza 1 en el interior del magatzem Aula 206 1.

Fotomontaje pieza 3, monitor sobre peana con video reproducido por DVD.

Propuesta de Instalación

Boceto digital orientativo de la distribución del espacio para las piezas de la 2 a la 6.

Conclusiones

Como ya lo he reflejado anteriormente, este no es un trabajo concluso sino un adyacente desde una perspectiva artística de mi proceso migratorio. Mientras permanezca como un ente emigrado y me siga reconociendo en la diferencia, iré acumulando experiencias y con ello aproximaciones posibles de tratar el tema de la alteridad en el contexto actual de Barcelona. Considero que este es el inicio de un proyecto vital en mi comprensión y definición no sólo como artista sino también como persona dentro de esta sociedad.

A lo largo de estos meses he tenido la oportunidad de profundizar en aquello que me condiciona más allá de la universidad, entendiendo mejor a través de las prácticas artísticas situaciones cotidianas que quizá de otra manera serían insostenibles a nivel personal.

Tengo que admitir que hubo momentos en los que mezclar el arte con aspectos autobiográficos me resultó abrumador y hasta bochornoso. Adentrarme en lo que consideraba íntimo hizo que tanto el desarrollo de las piezas como el de este escrito fuese mucho más complicado de lo que podía haber imaginado. Pero como acompañante en un proceso a largo plazo, me ha aportado nuevas maneras de mirar hacia dentro y hacia afuera tanto aquí como allá.

Involucrar al espectador con cada pieza de la instalación, como agente participativo, para dismantelar cualquier tipo de barrera que puede surgir cuando se habla desde la voz del otro ha sido uno de los aspectos más importantes para mí, pues no quería reproducir sistemas de exclusión en el desarrollo del trabajo.

Ante la incertidumbre de si continuaré aquí en cuestión de cinco meses, dos años, toda la vida o si terminaré regresando, lo único que sé con seguridad es que a donde esté, seguiré procesando mi entorno a través de la delgada línea entre la vida y el arte.

Agradecimientos

Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo:

A Ricard, mi tutor, por la paciencia y confianza que depositó en mi durante todo el proceso.

A mis compañeros de la facultad por compartir experiencias a lo largo de estos cuatro años y por esas charlas de bar que tanto disfruté. Especialmente a Josep María y sus padres por haberme acogido desde el principio y ser la familia que aquí necesitaba.

Por último, agradecer a mis padres por apoyarme en cada decisión que he tomado, incluso desde la distancia. Sin el esfuerzo que han realizado para mantenerme aquí, estudiar Bellas Artes en Barcelona se hubiese quedado en un sueño.

Bibliografía

Libros

Bachelard, G. (1969). The Poetics of Space. Boston: Beacon.

(Versión castellana: La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.)

Calvo, L. y Mañà J. (1994). El valor antropológico de la imagen. ¿hacia el “homo photographicus”? En J. Naranjo (Ed.). Fotografía, antropología y colonialismo. (pp. 205-218). Barcelona: Gustavo Gili.

León, E. (2009). Los rostros del otro. Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad. Barcelona: Anthropos.

Ortiz García, C. (Comp.) (2005). Maneras de mirar. Lecturas Antropológicas de la fotografía. Cea, A., y Sánchez Carretero, C. (Coords.) Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vives, A., García, A., López, L. y Torres, G. (2011). Mujer inmigrante y domesticidad: representación mediática y recepción subjetiva. En Nash, M. y Vives, A. (Eds.) Alteridad cultural y género en la recepción mediática de la inmigración. (pp. 141-206) Barcelona: Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i Gènere. Universitat de Barcelona.

Artículos

Guixà, R. (2012). Iconografía de la otredad. Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, 4, p. 53-73.

Pardo, Rebeca. (2012). El otro yo. De la autoficción al turismo identitario en el arte Contemporáneo. Revista Sans Soleil - Estudios de la Imagen, 4, p. 74-93.

Ribero Ruedo, L.. (2015). Relatos ficcionales: entre el retrato y el simulacro. Revista Ouvirouver, 11, 360-376.

Tesis Doctoral

Ribero Ruedo, L. (2013). Alteridad y Colonialismo La construcción de imaginarios y estereotipos en el retrato colonial y sus repercusiones en la fotografía contemporánea (tesis doctoral). Universitat de Barcelona. Barcelona.